

La Musica Etnica. Conocemos La Cultura Musical de Otras Culturas

Autor: López Micó, Salvador (Titulado Superior de Musica, Profesor Educación Secundaria).

Público: PROFESORES DE MÚSICA, 3º ESO, 4º ESO. **Materia:** Musica. **Idioma:** Español.

Título: La Musica Etnica. Conocemos La Cultura Musical de Otras Culturas.

Resumen

Mediante esta artículo iniciaremos un viaje por el mundo, en el que conocerás otro tipos de música procedente de otras culturas y continentes, que nos mostraran un nuevo lenguaje y una nueva forma de entender la música y que, a pesar de esto y de la lejanía, te aproximarán al sentido básico que convierte la música en el medio para expresar sentimientos y emociones, en una forma de comunicación entre las distintas culturas del mundo.

Palabras clave: Música.

Title: La Musica Etnica. Conocemos La Cultura Musical de Otras Culturas.

Abstract

Mediante esta artículo iniciaremos un viaje por el mundo, en el que conocerás otro tipos de música procedente de otras culturas y continentes, que nos mostraran un nuevo lenguaje y una nueva forma de entender la música y que, a pesar de esto y de la lejanía, te aproximarán al sentido básico que convierte la música en el medio para expresar sentimientos y emociones, en una forma de comunicación entre las distintas culturas del mundo.

Keywords: Music.

Recibido 2016-02-11; Aceptado 2016-02-18; Publicado 2016-03-25; Código PD: 069021

Seguro que, en algunas ocasiones, en la radio, en la televisión, en el cine, etc., has escuchado un tipo de música que te haya llamado la atención, en observar que parece un poco exótica, que suena de manera diferente de todo lo que estás acostumbrado a escuchar.

Mediante esta artículo iniciaremos un viaje por el mundo, en el que conocerás otro tipos de música procedente de otras culturas y continentes, que nos mostraran un nuevo lenguaje y una nueva forma de entender la música y que, a pesar de esto y de la lejanía, te aproximarán al sentido básico que convierte la música en el medio para expresar sentimientos y emociones, en una forma de comunicación entre las distintas culturas del mundo.

Pero antes de es necesario que conozcas algunos conceptos que te ayudaran a comprender porque esta música es así y no de otra manera.

En primer lugar, has de saber que toda esta música forma parte del folklore, palabra que comprende no solo la música, sino también las creencias, las costumbres y los conocimientos de cada cultura, y que son transmitidos, de padres a hijos, de forma oral, gracias a la imitación y a la observación.

En este artículo observarás que muchas de las composiciones no tienen notación escrita. Esto hace que, en transmitirse de forma oral, sufran constantes cambios, ya que depende de la memoria de la gente.

Comprobarás también que la mayoría de las composiciones son anónimas, ya que se desconoce el nombre de quien las compuso y que, en la mayoría de los casos, la interpretan músicos que no son profesionales.

Se trata, en definitiva, de música donde la interpretación de la cual depende del ciclo natural de las estaciones y que está fundamentada en ciertas ceremonias esenciales para la vida de las personas.

En primer lugar trataremos la música en AFRICA, continente de más de 30 millones de kilómetros cuadrados y con una extensión que comprende el 22% del total de la masa terrestre, donde confluyen grupos étnicos muy diferentes y donde el Sahara forma una gran barrera entre los pueblos de África del Norte y los de África Subsahariana y, que genera dos tipos de música.

LA MÚSICA AFRICANA

Dos rasgos comunes unen la música de las distintas regiones y pueblos africanos: su modo de transmisión y su función social. Siendo la música negra colectiva y de participación, sus composiciones son casi siempre anónimas y su transmisión oral. Al sufrir alteraciones de una ejecución a otra, unido a su falta de notación y teoría musicales, la forma se renueva constantemente. La investigación debe encaminarse, entonces, a las variaciones que presentan ya las características comunes que siempre permanecen.

Otro factor general entre tan dispares tipos de música es la importancia que ésta adquiere en los actos sociales de los pueblos, los cuales celebran con música todas sus manifestaciones colectivas. Es importante destacar que en ninguna sociedad africana existe una relación músico-público que sea comparable al modelo occidental. Frente al intérprete africano que ejecuta la música en la celebración, el resto de la congregación no desempeña un mero papel pasivo o secundario, como es el caso de la música occidental, sino claramente participativo. Puede establecerse que, frente al carácter de deleite pasivo sin connotaciones utilitarias de ningún tipo que presenta la música occidental, la música africana desempeña, en cambio, una función ritual, sea la de invocar a los dioses, la de honrar a los difuntos, al rey, etc.

1.- Función social de la música

Nos situamos en una zona donde predominan los pueblos de raza negra que constituyen aproximadamente el 70% de la población de África, donde existe una rica tradición musical basada en la enorme cantidad de pueblos y tribus, y en los que la música y la danza, transmitidas de manera oral, juegan un papel esencial dentro de la sociedad.

Dentro de esta cultura la música se concibe no como un arte, sino como un elemento funcional que responde a la necesidad de disponer de distintos tipos de canciones como respuesta más apropiada a cada situación social: canciones de trabajo, canciones para celebraciones, canciones para ritos funerarios, canciones de guerra, etc.

La relación entre la música y las actividades laborales es muy frecuente en África. Los hombres kpelle de Liberia usan de forma de hoquetus vocal para coordinar sus golpes de machete y limpiar la maleza de sus campos de arroz. En las sociedades pigmeas, los cantos y gritos se usan para coordinar los movimientos de los cazadores en el interior de las espesuras; y en el sur de África los niños usan flautas y otros instrumentos para coordinarse y controlar el movimiento del ganado.

2.- El ritmo

Se caracteriza por usar figuras rítmicas sencillas con las que se elaboran diferentes ritmos que, al combinarse entre sí, forman complejas polirrítmicas, aunque las canciones africanas pueden tener dos tipos de estructura rítmica:

- a) aquellas que son libres y que por tanto carecen de un patrón rítmico definido
- b) aquellas que poseen una métrica definida sobre una pulsación regular y con un ritmo marcado sobre palmas o instrumentos de percusión

3.- La melodía

Una de las maneras de producir música es el canto de llamada y respuesta, durante el cual el coro repite un estribillo fijo que se alterna con la voz del cantante solista, quien dispone de mayor libertad para improvisar.

4.- Textura

En esta parte del continente africano podemos encontrar distintos tipos de texturas, desde una polifonía muy sencilla basada en diferentes recursos compositivos como el empleo del organum (melodías paralelas), el canon (en el que las voces individuales entran en puntos diferentes y forman un ciclo continuo, durante el cual se superponen unas a otras en una textura compleja y constantemente cambiante) o la imitación (repetición de una melodía anterior).

5.- La Instrumentación

Puedes imaginar que existe una gran variedad de instrumentos ya que el territorio al que hace referencia este apartado engloba una gran extensión. Sin embargo, a continuación te presentamos los instrumentos más utilizados:

- Instrumentos de percusión: Entre ellos destacan los tambores, como uno de los instrumentos más populares, presentando variadas formas y tamaños diferentes. Para la confección de los cuerpos de los instrumentos se utilizan madera, calabazas y arcilla. Las membranas se confeccionan con pieles de reptiles, vacas, cabras y otros animales.
- Instrumentos de cuerda: los arcos musicales, laúdes, liras, arpas y cítaras son los instrumentos más populares, junto con otros instrumentos como la cítara de tubo con 22 cuerdas, utilizando en rituales de circuncisión, exhumaciones y ceremonias religiosas populares y que recibe el nombre de valiha y es considerado el instrumento nacional de Madagascar.

En la actualidad, la música de valiha se interpreta incluso en las discotecas de Madagascar, mezclado con el sonido de los instrumentos electrónicos.

A los instrumentos de percusión y los de cuerda se une el piano de pulgar: de procedencia sudamericana, conocido con el nombre de mbira o sansa se toca pulsando las lengüetas metálicas de diferente longitud con los pulgares o índices. Algunos van colocados en el interior de una calabaza hueca, o caparazones para aumentar la resonancia. Estos instrumentos reciben el nombre de kankobe. Normalmente se utiliza para acompañar una melodía vocal.

Perteneciente a la familia de cuerda es también el arpa-laúd de 21 cuerdas, que incluye tanto cuerdas pulsadas como otras que resuenan por simpatía, tocado por músicos profesionales y conocido con el nombre de kora y el arco musical, que consiste en una cuerda atada por ambos extremos a un arco flexible, desempeña un papel especialmente destacado en la música tradicional de los pueblos del sur de África como los zulúes.

- Instrumentos de viento: flautas construidas con caña de bambú, arcilla o hueso, además de silbato y trompetas (asociadas con el mundo de la realeza), construidas con cuernos de animales o de madera.

Los grandes éxodos que la comunidad negra ha sufrido a lo largo de la *historia* han determinado la formación de importantes colectividades de gente de color, las cuales han adaptado las costumbres de su continente de origen a la nueva sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos, la presencia del grupo negro durante los dos últimos siglos ha propiciado el surgimiento de formas musicales universalmente apreciadas, entre las que destacan los *espirituales negros*, el *jazz*, el *blues*, el *soul*, etc.

Las comunidades afroamericanas de América Latina utilizan un gran número de formas e instrumentos musicales de origen *africano*. En Haití, por ejemplo, encontramos tambores contruidos con troncos vaciados, de un solo parche, los sonajeros de calabazas, y el "ogan", campanilla de hierro que se golpea con un badajo externo. La malimba, tan común en África, dio lugar a la "marimba" guatemalteca. También la música popular brasileña se ha servido de instrumentos *africanos* como los tambores de Trinidad. Los propios ritmos de las danzas de este país derivan, en muchos casos, de esquemas métricos de tradición africana. Se ha llegado, incluso, a afirmar el origen africano de danzas americanas como la conga, la rumba cubana y la samba.

LA MÚSICA ÁRABE

1.- Función social de la música

La música árabe de los pueblos de África del Norte, donde se ubica una cuarta parte de la población del continente africano, refleja las tradiciones de los pueblos bereberes y de las tribus beduinas a través de una música enormemente influida por el Islam, donde música y poesía se unen perfectamente en un solo elemento.

Culturalmente hablando, en el Norte de África se pueden distinguir dos grandes zonas de influencia musulmana:

- a) El Magreb, donde se encuentran países como Marruecos, Argelia, Libia y Túnez

b) Una zona más oriental, donde se encuentran los países de Egipto y Sudán.

La teoría musical árabe se encuentra fundamentada en las investigaciones que los árabes realizaron sobre la música de los filósofos de la antigua Grecia, de manera que durante los siglos X y XI, los teóricos árabes construyeron sus propias teorías basándose en la tradición griega y en la música de su tiempo.

Los lugares donde se interpreta la música tradicional árabe son fundamentalmente dos:

- En fiestas comunitarias: donde se suelen interpretar diversos cantos y danzas
- En las celebraciones religiosas: donde se interpretan canciones en honor a los santos, cantos de peregrinos que regresan de La Meca, etc.

Como ocurre con la música subsahariana y desde un punto de vista musical, también este tipo de música presenta unas características muy definidas.

2.- El ritmo

Si en la música subsahariana se empleaban fundamentalmente polirritmias, en la música árabe hay un predominio de las monorritmias, es decir, suelen emplear una sola línea rítmica para acompañar a la melodía.

3.- La melodía

A diferencia de la música occidental, donde se utilizan sólo distancias de tono y semitono, la música árabe utiliza intervalos más pequeños, de cuartos de tono, que combinados entre sí forman los diferentes tipos de escalas sobre los que se desarrollan melodías muy ornamentadas.

Las melodías árabes también contrastan con las subsaharianas, ya que éstas solían basarse en pequeños motivos rítmico-melódicos.

Las melodías árabes provienen de una amplia variedad de modos melódicos (llamados maqanat), que utilizan más notas por octava que en el sistema occidental, de manera que muchas árabes no pueden interpretarse, por ejemplo, con un piano, ya que no existen suficientes sonidos para ello.

4.- La textura

Si en la música subsahariana destacaban las polifonías, en la música árabe nos podemos encontrar que la mayoría de las canciones utilizan una textura monódica (una misma melodía interpretada por voces e instrumentos) y/o una textura heterofónica, (donde la melodía, interpretada por una voz o instrumento, es doblada por el resto de instrumentos con ligeras variaciones).

5.- La instrumentación

Quizá el instrumento más importante de la música islámica sea la voz humana, que suele utilizarse con un acompañamiento mínimo o inexistente, basado en el empleo de los siguientes instrumentos:

- Instrumentos de percusión: tambores en forma de reloj de arena y los panderos, con o sin platillos que varían en nombre y forma según la región de origen, constituyen unos de los instrumentos de percusión más empleados, junto con pequeños timbales. Sin embargo, entre todos ellos destaca el darbuka, tambor de membrana única y con forma de copa.
- Instrumentos de cuerda: los más utilizados son los laúdes de pulso en variedad de mástil largo o corto, entre el que se encuentra el úd, pariente del laúd europeo, y el rababah, un laúd de arco, históricamente relacionado con el violín europeo, y que actualmente se encuentra, no sólo en las regiones árabes, sino en otros lugares como la India.
- Instrumento de viento: el ney, una flauta vertical de lengüeta, es uno de los instrumentos más empleado dentro de la música árabe, junto con ciertas flautas de doble lengüeta (pertenecientes a la familia del oboe) y la flauta de caña que se sopla por un extremo.

EL CONTINENTE ASIÁTICO: LA MÚSICA EN CHINA

1.- Función Social de la música

La música China es tan antigua como su civilización y ya desde el siglo XII a.C, su consideración social era tan alta, que las cuatro materias que los hijos de los nobles y los príncipes estaban obligados a estudiar.

Este planteamiento respondía a un planteamiento filosófico inspirado en Confucio que concebía la música como un medio para calmar las pasiones y para la purificación de los pensamientos propios, asegurando la armonía pública entre la comunidad y el Cosmos, en lugar de considerar a la música como una simple forma de entretenimiento.

La cultura china creía en la influencia del sonido sobre la armonía del Universo, y prueba de ello es que una de las obligaciones más importantes del primer Emperador de cada nueva era la determinar y establecer unas reglas para la tradición musical de la dinastía.

Ello hacía que el arte musical estuviese ligado a los rituales relacionados con la monarquía formando parte de muchas de las ceremonias de la corte.

2.- El ritmo

Dentro de la música china encontramos de forma generalizada un ritmo regular, aunque con ciertas partes de la ópera china, tradicionalmente basadas en viejos relatos de héroes y cuentos sobrenaturales, como los recitativos, encontramos un ritmo más libre.

3.- La textura

La melodía potenciada a través de la superposición de los sonidos de la escala pentatónica y el color tonal, son rasgos sobresalientes de su música, en la que se pone un gran énfasis en la adecuada articulación en inflexión de cada tono musical que por sí solo constituye una experiencia armónica.

4.- La melodía

Aunque en la música folclórica del Norte de China se utiliza la escala heptatónica (de siete notas), la mayor parte de la música antigua china se basa en una escala de cinco tonos, la escala pentatónica, creada, según la leyenda, por un legendario emperador chino al cortar cañas de bambú de distintas medidas.

5.- La instrumentación

Debes saber que los instrumentos musicales chinos han sido clasificados tradicionalmente, desde hace más de 3000 años, según los materiales empleados en su construcción.

Los más comunes son el metal, la piedra, la seda, el bambú, la calabaza, la arcilla, el cuero y la madera.

Así entre los instrumentos más antiguos figura la cítara larga, llamada *qin* provista de 7 cuerdas y la *pi`p`a* especie de laúd, a lo que se suman distintos tipos de flautas. Entre ellas destacan las flautas de pan y las de bambú.

El *sheng* u órgano de boca, considerado el órgano más antiguo, está provisto de 17 tubos de bambú, insertados en una calabaza por la que sopla el instrumentista al tiempo que tapa con los dedos, los distintos tubos.

Dentro de la música china encontramos una gran variedad de instrumentos de percusión como los badajos, tambores y gongs.

LA MÚSICA EN LA INDIA

1.- Función social de la música

De la misma manera que no existe una lengua única en la India, tampoco existe una identidad musical única. Sin embargo, a pesar de la amplia gama de estilos y tradiciones musicales que recoge, esta música se remonta miles de años, a los tiempos de los Cantos de los Veda (conjunto de los escritos sagrados más antiguos del hinduismo), aunque ha alcanzado su forma actual durante los últimos 400 o 500 años, a través de dos escuelas musicales:

- a) La que comprende la zona del Sur de la India, la escuela carnática, con planteamientos musicales muy rígidos basados en la cultura tradicional.
- b) La que comprende la zona del Norte de la India, la escuela indostánica, con una concepción de la estructura musical más libre que se aparta de ciertos planteamientos tradicionalistas.

2.- El ritmo

La música tradicional india se fundamenta sobre el sistema métrico de los tala, donde cada tala comprende un número determinado de pulsaciones agrupadas en ciclos (compases) que abarcan de 3 a 128 pulsaciones.

3.- La textura

Ya has visto que esta música se fundamenta sobre las enseñanzas religiosas y sobre la filosofía hindú, en las que se otorga una especial importancia a las melodías. Se basa en el sistema melódico de los raga, una especie de escala en la que, al igual que ocurre en nuestro sistema tonal, existe una nota predominante (tónica) a la que se subordinan las restantes.

4.- La melodía

La música india se caracteriza por sus melodías para solista o al unísono, con uso frecuente de un sonido sostenido o pedal, audible o sugerido, donde se le otorga mayor importancia al ritmo y a la melodía para crear una mezcla de timbres que dan a este tipo de música un color especial, claramente reconocible.

5.- La instrumentación

Entre los instrumentos más empleados se encuentran el sitar, instrumento de cuerda punteada, de 1 metro de longitud, con 22 trastes y 19 cuerdas, con cuerpo de calabaza, utilizado para realizar las escalas raga; y el tanpura, instrumento perteneciente a la misma familia, de entre 2 y 3 metros de longitud, provisto de 5 cuerdas y que es utilizado para realizar el acompañamiento mediante la emisión del sonido.

Entre los instrumentos de viento el pungi es uno de los más característicos. Se trata de un instrumento formado por dos tubos muy empleado por los encantadores de serpientes.

De los instrumentos de percusión destaca la tabla, muy popular en la zona del Norte de la India, formada por dos tambores con los que se marca la pulsación de la pieza que se interpreta.

EL SURESTE ASIÁTICO

Abarca una amplia zona que agrupa multitud de islas como Filipinas, Indonesia... y la Península Indochina con: Birmania, Tailandia, Camboya, Laos y Vietnam.

Aunque se trate de una zona muy amplia, tienen algunos rasgos en común como:

- 1.- El uso generalizado de instrumentos idiófonos.
- 2.- Predominan las grandes formaciones instrumentales para casi todo tipo de celebraciones, desde religiosas y populares, hasta como acompañamiento en representaciones teatrales o de danza.

Un espectáculo muy particular de esta zona es la representación del teatro de marionetas y sombras, donde los instrumentos intervienen en los momentos más destacados. Como curiosidad te digo que estas representaciones, a veces, duran noches enteras.

La agrupación instrumental más destacada de esta zona es el gamelán.

Bibliografía

- AA VV: *Classical Music Kid*, Londres, Boosey & Hawkes, 1990
- BENNET, R.: *History of Music*, Cambridge Univrsity Press.
- STEFANNI, Gino: *Comprender la Música*, Ed, Palacios, Barcelona 1987
- BARTHOLOMEW, John: *The Steel Band*, Oxford University Press 321329 X
- GUIA DE LOS INSTRUMENTOS DE LA MÚSICA ACTUAL. CD-Rom, Anaya interactiva
- LENOBLE, J.: *Les instruments de musique: fabrication, acoustique, pedagogie*, París, Centre Regional de Documentation Pedagogique de Clermont, Ferrand, 1989